

ediciones del Prado

La historia del JAZZ se escribe en blanco y negro

Era el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de una nueva década. Eran los locos años veinte.

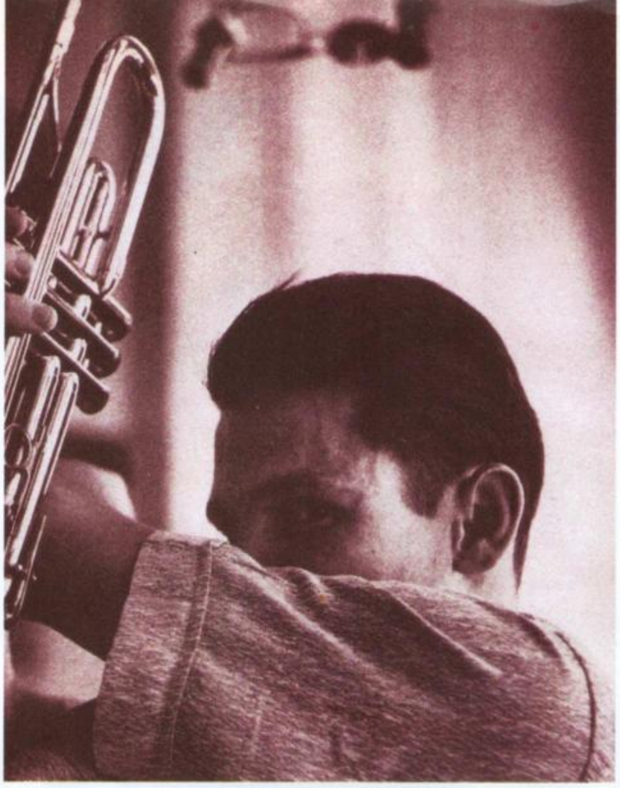
Y al compás de un mundo que cambiaba muy deprisa, al abrigo de nuevas modas y costumbres que lo transformaban por completo, el viento trajo desde Nueva Orleans las primeras notas de jazz.

Un combinado que guardaba en su interior todo el calor del Sur. Una parte de espirituales negros, otra parte de Ragtime y un buen chorro de Blues, se agitaba en una coctelera a ritmo de habaneras y se servía a temperatura ambiente: era jazz.

Un cóctel creado para ser saboreado sorbo a sorbo.

Un cóctel que comenzó a ser consumido en todo el mundo al calor de la noche y al que poco a poco se le fueron añadiendo otros ingredientes. Luego vinieron el Swing, el Be-Bop, el Cool, el Hard-Bop, etc...

Un nuevo estilo que recogió lo mejor de las músicas blanca y negra.

El JAZZ: un estallido vital

Nacido a principios de este siglo, y a punto ya de ser centenario, el jazz se ha ganado hace años sus cartas de nobleza, imponiéndose definitivamente como un arte más de la cultura del mundo occidental y evolucionando en pocas décadas, con una rapidez nunca vista en otros campos de la música, de las primitivas fanfarrias neoorleanesas a un idioma musical que, hoy día, sólo pueden practicar quienes hayan realizado estudios de conservatorio de alto nivel y posteriormente se hayan perfeccionado en la práctica de este arte único que muchos consideran ya como la verdadera MUSICA CLASICA DEL SIGLO XX.

Basado principalmente en la improvisación y apoyándose en un tratamiento muy especial del ritmo, el "Swing", el jazz se ha revelado como la expresión más creativa y dinámica surgida en la reciente historia de la música y, a la vez, ha impregnado y contagiado a todas las demás formas musicales que han coexistido con él en algún momento de su todavía corta vida.

Al igual que cualquiera de las otras músicas, la historia del jazz es, en principio, la suma de las historias individuales de sus creadores. Sólo que en este caso, -y a diferencia de muchas de esas otras músicas-, la palabra "creadores" no significa solamente "compositores", sino que implica también a todos y cada uno de los miembros de una impresionante legión de intérpretes que, repartidos desde hace más de nueve décadas por el mundo, han

lanzado y siguen lanzando, noche tras noche, millones de notas al aire, improvisando sin cesar melodías siempre renovadas que, como nacen y mueren al instante, son por consiguiente irrepetibles. A este respecto da escalofríos pensar en la incalculable cantidad de "obras maestras" del jazz que pudieron crearse así en algún momento de la historia y que, exceptuando los presentes en el instante de su realización, nadie más en teoría podrá oír o conocer.

De la misma manera que nunca sabremos cómo "sonó" en directo el estreno de "Las Cuatro Estaciones" por el propio Vivaldi al frente de su orquesta...

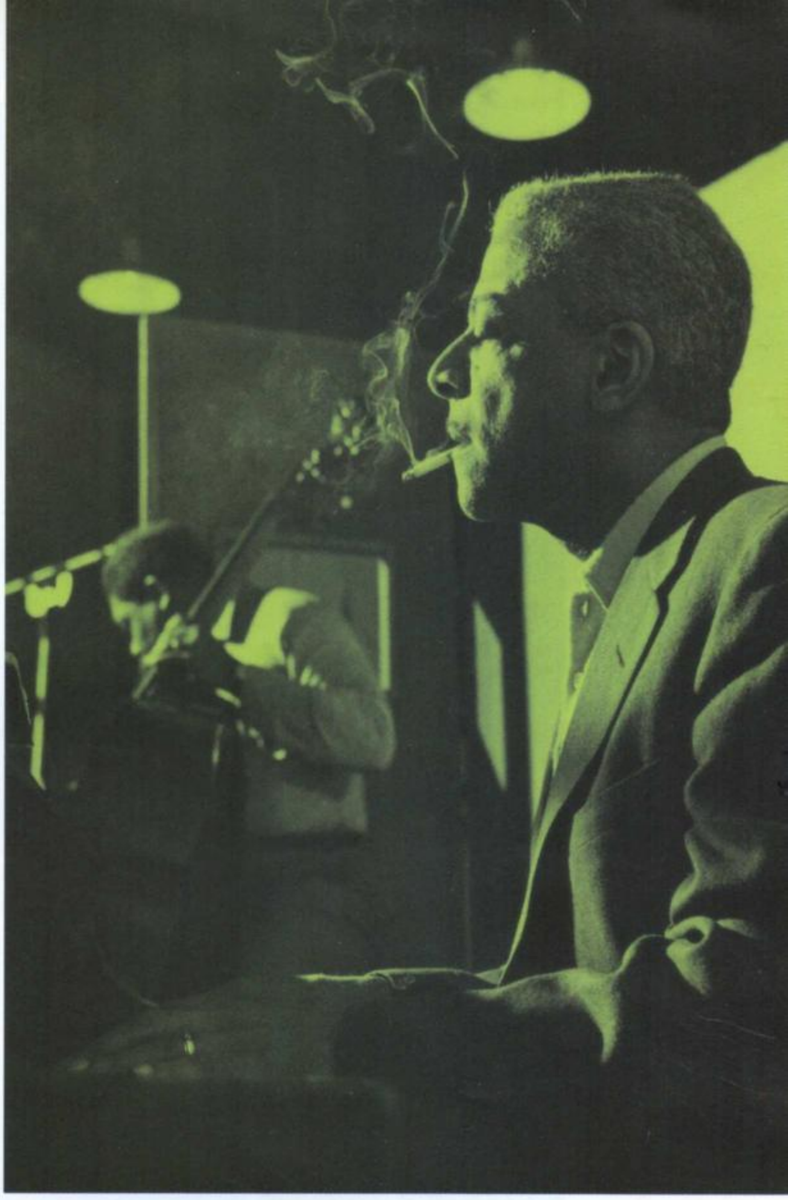
La gran suerte que tenemos hoy es que, precisamente por haber surgido en los albores de este siglo, el jazz coincide en su nacimiento con el de uno de los más sorprendentes inventos de nuestros tiempos: EL FONOGRAFO.

Este hecho, una más de las maravillosas casualidades que nos depara el destino, ha hecho posible que (si bíen, como es lógico, no en su absoluta totalidad) un porcentaje importante de la Historia del Jazz haya quedado plasmada, prácticamente desde sus mismos principios, para la posteridad en esos soportes de sonido llamados DISCOS y que muy pronto, en manos de los aficionados a esta música, se han convertido en preciados objetos de colección.

Así, gracias al milagro de las grabaciones, cualquiera puede, cuando lo desee, revivir la magia, la intensidad del momento en el que un músico de jazz vierte, a través de su instrumento, toda la alegría, el drama, la poesía o la agresividad de sus propias vivencias, como si estuviese a su lado en aquel instante, y experimentar " en directo" toda la fuerza incontenible de ese estallido vital que constituye la esencia de este arte de nuestro siglo: EL JAZZ.

Esto es lo que os invito a hacer ahora mismo.

JUAN CLAUDIO CIFUENTES.

El GRAN JAZZ

Ediciones del Prado presenta lo mejor de los grandes genios del jazz. Improvisaciones que marcaron nuevos estilos, temas célebres, actuaciones históricas, con todo el calor y la emoción de la magia del momento.

Desde genios como Louis Armstrong, Charlie Parker o Miles Davis hasta solistas de primerísima fila como Art Tatum, Coleman Hawkins o Stan Getz, pasando por célebres orquestas como las de Duke Ellington o la de Benny Goodman. Todas las figuras que han significado algo en el vibrante mundo del jazz.

Vuelven las obras

Cada SEMANA tocarán para ti

Cada semana los grandes del jazz tocarán para ti los temas que les llevaron a la fama en Nueva Orleans, Chicago, Nueva York....

A través de una seleccionada serie de 72 grabaciones en CD digitalmente procesados, se recoge todo el arte de estos magníficos improvisadores: las obras maestras que estos gigantes de la música nos legaron, como el concierto que dio en 1938 Benny Goodman con su orquesta en el Carnegie Hall de Nueva York o el que ofrecieron Charlie Parker y Dizzy Gillespie en el Massey Hall de Toronto en 1953 o el de Miles Davis de 1964 en el Lincoln Center.

Cada CD irá acompañado de un fascículo coleccionable creado específicamente para cada una de nuestras grabaciones.

Cada fascículo contendrá una biografía detallada de su principal intérprete, referencia de los músicos que le acompañan, una explicación de la grabación o grabaciones que se incluyen, resaltando las intervenciones de los solistas más brillantes, anécdotas y, por supuesto, todo tipo de datos discográficos, creando así una COLECCION DE DISCOS COMENTADOS en la que cada una de sus entregas constituirá para el oyente un episodio muy concreto de la apasionante historia de esta música del siglo XX.

nmortales del jazz.

Toda una VIDA dedicada al JAZZ

El JAZZ vino de Nueva Orleans

LOUIS ARMSTRONG LA TROMPETA DE ORO

Vino de Nueva Orleans con los pulmones llenos de jazz.

Tenía una increible intuición melódica y pronto su sentido del ritmo, puramente intuitivo, sus notas, acentos y ataques, comenzaron a brillar en las noches de Chicago eclipsando al jazz primitivo para hacerlo más emocional, libre y expresivo.

Era el inicio de lo que luego se llamaría Swing.

Louis Armstrong llevó al recién nacido jazz hasta su mayoría de edad, dándole toda la madurez que necesita un nuevo estilo para convertirse en adulto. Y sin querer decidió así el camino por el que correrían todas las tendencias musicales del siglo XX.

DUKE ELLINGTON EL GRAN DUQUE

Aún suenan desde la Quinta Avenida los memorables acordes de la banda de Duke Ellington. La fuerza de sus arreglos y sus contrastes extremos lograron que su paleta orquestal alcanzara una riqueza hasta entonces inédita en el jazz, creando el estilo "Ellington". Un estilo único e inimitable.

Duke Ellington escribió con su legendaria orquesta las páginas más originales de la historia del jazz, desde los shows del Cotton Club de Harlem a sus conciertos en la Casa Blanca, convirtiéndose en uno de los pilares sobre los que ha crecido este estilo vital.

Todo tiene Swing

BILLIE HOLIDAY LA MAGIA NEGRA

Eran los años 30. Las máquinas de discos revolucionaban el mundo y en la radio sonaba en directo la voz de Billie Holiday. Una voz sugerente y desgarradora que logró estremecer y emocionar al mundo del jazz.

Su arte intuitivo y genial le permitía alterar la estructura de cualquier tema y llenar de sentido las letras más insípidas.

Billie Holiday tenía magia, y, junto al trompetista Buck Clayton y al saxofonista Lester Young, dibujó los paisajes urbanos más dramáticos de Nueva York, hechizando al mundo con su voz.

BENNY GOODMAN EL REY DEL SWING

Las salas de fiestas estaban en pleno apogeo y el jazz brillaba como nunca en los cabarets, con el fin de la Ley Seca.

Las luces del escenario se habían encendido y sobre él estaban el clarinetista Benny Goodman y su cuarteto: al piano Teddy Wilson, a la batería Gene Krupa. Fue entonces cuando el vibráfono de Lionel Hampton comenzó a sonar y toda la sala se inundó de una cálida sensación de balanceo y libertad rítmica.

Un estilo creado por lo mejor de la música blanca y negra y que sin duda transformó el panorama jazzístico del momento. Era Swing, y Benny Goodman era su rey.

El Be-Bop comienza a sonar

CHARLIE PARKER
EL PAJARO DE FUEGO

Hasta EE.UU llegó el huracán de la Segunda Guerra Mundial.

Desde Kansas City, hacía su aparición en el mundo del jazz Charlie Parker.

Llegó con su saxo debajo del brazo y con la cabeza llena de nuevas ideas.

Era autodidacta y sin embargo fue quien hizo que el jazz de aquellos años diera un giro de 180 grados. Charlie Parker, Bird para los amigos, fue sin duda el padre del Be-Bop. Un estilo alucinante e inaudito hasta entonces, lleno de libertades rítmicas pero que conservaba la claridad de entonación y la lógica del pensamiento musical, a pesar de la velocidad infernal con la que se expresaba el saxo alto de Charlie Parker. El, junto al trompetista Dizzy Gillespie, creó un estilo de jazz que el tiempo no ha podido borrar.

AMERICA es COOL JAZZ

STAN GETZ
EL SONIDO MAS FRESCO

La tormenta revolucionaria del Be-Bop barría el mundo del jazz. Los partidarios del jazz tradicional y los entusiastas del nuevo idioma se enzarzaron en discusiones interminables.

Como terceros en discordia, un colectivo de músicos que habían escuchado tanto al innovador Parker, como a su predecesor el lírico Lester Young, se sintieron inclinados por el sonido suave y sugerente de Young. Un sonido al que llamaron "Cool", en reacción al ardiente bop.
Stan Getz fue el saxo-tenor blanco más genial de todos los tiempos.

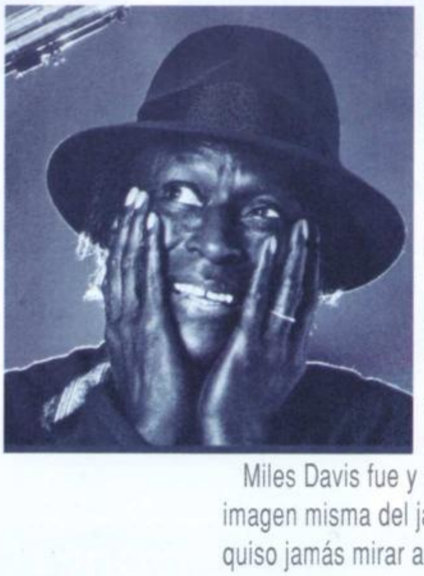
El HARD-BOP llega hasta la Gran Manzana

ART BLAKEY
UN MENSAJE CONTAGIOSO

Eran los años 50 y con ellos llegó el explosivo Art Blakey. La necesidad de hacer que el mensaje de su música traspasara los límites del escenario es lo que le llevó a crear un lenguaje musical de incontenible dinamismo y lo que hizo que dirigiera uno de los grupos más brillantes de la música afroamericana: Los Jazz Messengers, que encabezaron un movimiento que pondría su acento en el Blues y en el Gospel, incrementando el papel de la batería y produciendo así ritmos muy intensos y contagiosos que a nadie dejaban indiferente. El Hard-Bop es, desde entonces, la corrriente principal del jazz, y Art Blakey su mensajero.

MILES DAVIS
EL PRINCIPE DE LA OSCURIDAD

El huracán de la Segunda Guerra Mundial arrastró a los americanos hasta Europa, barriendo las grandes orquestas y la era del Swing con ellas. Fue en aquel momento cuando entre las cenizas de un mundo que

se derrumbaba surgió el joven bopper Miles Davis, que participó en los primeros experimentos del Cool a finales de los 40 y pasó enseguida a colocarse a la cabez del movimiento Hard-Bop a mediados de los 50.

En los 60 dirigió el quinteto más escuchado e imitado por sus constantes innovaciones en el campo del jazz modal, del que fue iniciador.

Miles Davis fue y será sin duda para la eternidad la imagen misma del jazzman genial e inquieto que no quiso jamás mirar atrás.

REPERTORIO DE GRABACIONES

Ediciones del Prado presenta en EL GRAN JAZZ un repertorio incomparable. Un recorrido sin fisuras por las grandes épocas del Jazz.

Un paseo magistral, sorprendente, mágico, a través de los estilos de una música que es ya una leyenda viva.

El orden de aparición de las grabaciones comenzará por las correspondientes al volumen segundo, mas apropiadas, según los expertos, para adentrarse en el fascinante mundo del jazz.

2. LA "ERA DEL SWING" Y LOS GRANDES SOLISTAS CLÁSICOS

01 LOUIS ARMSTRONG
0 BILLIE HOLIDAY
02 BENNY GOODMAN
00 NEW ORLEANS 1918-29
03 DUKE ELLINGTON
04 COLEMAN HAWKINS
05 GLENN MILLER
06 ART TATUM
07 TOMMY DORSEY
08 LIONEL HAMPTON
09 COUNT BASIE
10 TEDDY WILSON
11 JIMMIE LUNCEFORD
12 BILLIE HOLIDAY
13 BENNY GOODMAN
14 ELLA FITZGERALD

3. LA TRANSICIÓN Y LA REVOLUCIÓN DEL BE-BOP

15 LESTER YOUNG
16 CHARLIE CHRISTIAN
17 NAT KING COLE
18 BILLIE HOLIDAY
19 LIONEL HAMPTON
20 CHARLIE PARKER
21 CHARLIE PARKER
22 DIZZY GILLESPIE
23 DIZZY GILLESPIE
24 BUD POWELL
25 DEXTER GORDON
26 FATS NAVARRO
27 J. J. JOHNSON
28 THELONIOUS MONK

4. COOL, HARD-BOP Y ALGO MÁS

29 CHET BAKER
30 STAN KENTON
31 STAN GETZ
32 SARAH VAUGHAN
33 GERRY MULLIGAN
34 OSCAR PETERSON
35 WOODY HERMAN
36 DON BYAS
37 ERROLL GARNER
38 DINAH WASHINGTON
39 ART BLAKEY AND THE JAZZ MESSENGERS I
40 ART BLAKEY AND THE JAZZ MESSENGERS II
41 MAX ROACH.
42 COUNT BASIE

5. DEL HARD-BOP AL JAZZ MODAL

43 CARMEN MCRAE
44 FARMER/ GOLSON
45 CHARLES MINGUS
46 FREDDIE HUBBARD
47 SONNY ROLLINS
48 WES MONTGOMERY
49 AHMAD JAMAL
50 KENNY BURRELL
51 MILES DAVIS
52 JOHN COLTRANE
53 BILL EVANS
54 JOHNNY GRIFFIN
55 DAVE BRUBECK
56 LEE MORGAN.

1. DE LOS INICIOS A LAS BIG BANDS

57 KING OLIVER
58 BIX BEIDERBECKE
59 SIDNEY BECHET
60 CHICK WEBB
61 JELLY ROLL MORTON
62 EDDIE CONDON
63 FAST WALLER
64 FLETCHER HENDERSON
65 BESSIE SMITH
66 EARL HINES
67 JOHNNY DODDS
68 CAB CALLOWAY
69 LOUIS ARMSTRONG
70 DUKE ELLINGTON

Advertencia del editor: El editor se reserva el derecho de modificar el orden de las entregas o el precio de las mismas si las circunstancias del mercado así lo requisieran.

ediciones delPrado